

INTERIORITATEA ȘI EXTERIORITATEA IMAGINII (reflecții despre educație și creativitate)

Vasile CIOCA,
lector, doctor, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, România

Abstract

In this paper, I analyze the relationship between education and creativity through the problem of the interiority/exteriority of the image. To exemplify, I analyze from this perspective a few drawings made by children and students. Following these analysis, some strategies are being indicated to develop the creativity through artistic-plastic activities. In the end, I emphasize on the idea of matching the specific interiority of a person with the exteriority common to everyone through culture, arts and religion

*„A forța copilul să facă <<artă abstractă>>
este la fel de dăunător ca și a-l forța să deseneze veridic.”*
Rudolf Arnheim

Introducere

Grădiniță în municipiul Cluj Napoca, grupă de copii între 4-5 ani la o activitate plastică coordonată de o elevă din clasa a XII-a, viitoare educatoare/ învățătoare. Copiii urmează să deseneze un morcov. Fiecare primește un morcov real; li se cere să-l pipăie, să-l privească apoi li se propune să-l deseneze. Un copil spune, ușor speriat: „eu nu știu să desenez morcovi”. Un alt copil, sigur pe el, îi răspunde intempestiv: „cum nu știi, e ușor, e doar un triunghi”! Li s-a spus să deseneze fiecare morcovul lui, privindu-l cu atenție. Nu li s-au arătat planșe model, nu s-a făcut nici un desen demonstrativ la tablă. Copiii au început să lucreze. S-au observat trei tipuri de comportament:

- a. Unii au început să deseneze morcovul scanând rând pe rând o porțiune de contur mai mare sau mai mică a morcovului așezat pe măsuta proprie și reproducând grafic-liniar cu creionul porțiunea respectivă pe hârtia de desen; ochii lor se mutau mereu de pe morcovul real pe hârtia de desen unde în final, conturul desenat se închidea sau nu.

- b. Copilul care a intervenit intempestiv în discuția preliminară actului desenării, a terminat primul realizând foarte repede un triunghi, destul de bondoc, căruia i-a pus câteva linii drept frunze. El nu s-a uitat atent la morcovul real de pe măsuta lui.
- c. Alți copii stăteau în așteptare, uitându-se la vecinii lor să vadă cum fac aceștia. Apoi au
- d. reprodus desenul lor așa cum au putut.

Copiii din primul grup erau influențați în desenarea obiectului real cu precădere de explorarea vizuală a conturului aparent a morcovului real și transpunerea acestuia cu ajutorul mișcării mâinii și a creionului pe hârtie. Deci la ei imaginea perceptivă (a unor fragmente de contur din obiectul real) era transpusă linear prin mișcarea descriptivă a creionului-mână condusă prin intermediul vederii.

În cazul b actul desenării obiectului real a fost influențat în mare parte de baza de date din sistemul cognitiv și de analiza descendentă, copilul descoperind că forma morcovului face parte din familia formelor numită triunghi (categorizare). În timpul desenării, act petrecut foarte rapid, copilul nu s-a uitat la morcovul real ci a redesenat pe hârtie imaginea mentală geometrizată a morcovului. Probabil în momentul când acest copil a spus că e ușor de desenat, morcovul fiind un triunghi, el deja apelase la imaginea mentală care trebuie privită mai curând ca un desen executat în interior de fiecare dată când subiectul o evocă, decât ca o fotografie ivită dintr-un adânc misterios din memorie, din subconștient [Piaget J., Inhelder B., apud. Preda Vasile 7].

Copiii din grupul al treilea au fost influențați direct de imaginile plastice realizate de către cei descriși mai sus; ei au copiat imaginea desenată, realizând triunghiuri mai mult sau mai puțin ascuțite sau imagini relativ naturaliste ale morcovului. Simplificând, cele trei situații pot fi reduse la următoarele scheme:

- **obiect real** – imagine perceptivă – imagine plastică fizică (desen);
- **obiect real** – **imagine mintală** – imagine plastică fizică (desen);
- **imagine plastică fizică (desen)** – imagine perceptivă – imagine plastică fizică (desen).

Comentarii: deși au aceeași vârstă, aceleași materiale, același obiect real și aceeași sarcină ei nu desenează la fel. Strategia lor plastică se diferențiază deja de la această vârstă. Unii se concentrează pe lumea externă observând, descoperind însușirile acesteia și transformându-le în expresie plastică (linie de contur); alții caută în mintea lor construcții mentale (concepte, imagini, forme prototip) care să-i ajute la rezolvarea problemei; alții nu se apleacă nici asupra lumii reale și nici nu scotocesc prin mintea lor după posibile idei de rezolvare ci așteaptă să vadă în jurul lor rezolvări ale problemei. De ce apar aceste comportamente atât de diferite așa de repede? Care din aceste strategii conține **in nuce** virtuți creative care pot fi amplificate prin educație? Conțin toate cele trei tipuri de comportament virtuți creative care pot fi amplificate prin educație? Noi vom încerca să reflectăm asupra diversității copiilor, a potențelor lor creative și a câmpurilor posibile de acțiune ale educației, analizând comparativ imagini plastice realizate de aceștia din perspectiva exteriorității, interiorității și mediumității. De altfel și în cele trei tipuri de comportament sesizate în desenarea morcovului transpar cele trei strategii cu accente diferite: **accent pe exterioritatea imaginii, accent pe interioritatea imaginii, accent pe mediumitatea imaginii.**

Interioritatea și exterioritatea imaginii

Pentru educatorul de artă, indiferent ce vârstă au persoanele cu care lucrează, are o importanță deosebită înțelegerea, explicitarea problemei interiorității și exteriorității imaginii. **Imaginea ca medium este o plăsmuire internă a psihicului uman** (imaginea perceptivă, mintală, onirică, fantasmatică etc.) **sau o reificare externă, materială** (desen, pictură, sculptură, fotografie etc.); dar **aceste plăsmuiri nu sunt niciodată pur interne sau pur externe**. Atât imaginile interne, psihice, cât și cele externe, fizice, sunt rezultatul intersectării, combinării, prelucrării, transformării unor informații interne stocate în psihicul uman și a celor existente în lumea exterioară, obiectivă și date nouă prin percepție. Întotdeauna imaginea, indiferent de natura ei, este un medium, o peliculă cu o față deschisă spre lumea exterioară și cu cealaltă scufundată în interioritatea umană. **Sfera imaginilor dă naștere unui „dublu”, care se interpune între om și lume, și care conține în corpul ei anumite elemente din interioritatea umană și anumite aspecte din lumea exterioară, participând inevitabil cu ceva și la una și la alta.** Pentru educator, învățător, profesor imaginile plastice realizate de copii și elevi **sunt o adevărată fereastră prin care avem acces în lumea lor**

interioară, putând și pe această cale să întrezărim specificul și unicitatea acestora dar și unele **caracteristici comune specifice vârstei, mediului cultural etc.** Această ciudățenie a imaginii vizuale de a fi și interioară și exterioară în același timp, a fost cu finețe surprinsă de Merleau Ponty, care afirmă, într-o formulare surprinzătoare, că imaginea mentală și desenul sunt **interiorul exteriorului și exteriorul interiorului**. Cu alte cuvinte, orice imagine creată de om, conține topite în ea aspecte ale lumii exterioare percepute/trăite/procesate intern (deci interiorizate și transformate în entități mentale: imagini, concepte, calități, caracteristici, scheme, structuri, valențe afective etc.) și aspecte ale lumii interioare (concepte, gândire procedurală, gândire laterală, muzeul imaginar, imaginarul colectiv/personal, experiențe și trăiri personale cu încărcătură emoțională puternică etc.) exteriorizate prin intermediul unor mijloace de expresie (linii, forme, pete, culori, forță, energie, mișcare, contraste, ritmuri etc. în cazul imaginii plastice, fizice, materiale, exterioare) reificate prin implicarea corpului, a unor materiale, tehnici, instrumente sau aparate. Pentru o mai bună aproximare și înțelegere a problemei interiorității și exteriorității imaginii prin prisma creativității vom analiza câteva imagini.

Desenele din prima grupă, cele realizate de copii, între 4,6 și 5 ani, la grădiniță, reprezintă imaginea unor ființe, obiecte și fenomene din viața și ambianța reală: sora mai mare, flori, iarbă, copaci, case, blocuri, mașini, fum, cer, scări, pavaj, geamuri, interiorul unor camere etc. Toate aceste elemente sunt reale și există înafara lor; ele sunt percepute, văzute, trăite zilnic de copii; ei vin în contact cu acestea vizual, auditiv și tactil (umblă prin iarbă, prin camere, pe stradă, prin pod, pivniță; văd, aud, miros și uneori ating și cu mâinile pereți, flori, frați, cerul, mașini, copaci, fum, geamuri, copaci etc.). De la toate aceste elemente copiii au primit și primesc semnale vizuale, sonore, tactile, chinestezice, olfactive pe care mintea lor le prelucreează, interiorizează și le transformă în informații, mesaje sub formă de imagini vizuale mentale, sonore, chinestezice, tactile, olfactive, scheme de acțiuni, cuvinte, concepte etc. Toate aceste elemente, semnale exterioare (culori, texturi, contururi, contraste, mirosuri, mișcări etc.) sunt prelucrate de mintea copiilor, interiorizate, stocate în memoria de lungă durată, ele devenind **interiorul exteriorului**. Acestor informații, prelucrate și stocate în minte, le sunt, de regulă, atașate reacții emoționale, trăiri afective (agreabile, dezagreabile, stenice, astenice etc.) - acestea fiind unul din primele implicări, răspunsuri ale interiorității umane la informațiile primite din exterior. În funcție de **sensibilitatea, atenția, spiritul de observație și alte caracteristici interne**, copilul reține, prelucreează și interiorizează mai mult și mai intens anumite informații venite din exterior (un prim câmp de intervenție în sens creativ al educației ar fi la acest nivel: **dezvoltarea sensibilității, antrenarea spiritului de observație și a concentrării atenției**). Când desenează, fie liber, fie ca răspuns la tema educatoarei, copiii pun în joc ce știu, ce-au acumulat, ce-au învățat, ce simt, ce-și imaginează etc. exprimându-se pe hârtie cu ajutorul creionului, trasând linii, hașuri, contururi, puncte etc., când mai delicate, când mai apăsate în funcție și de **starea lor** (un alt câmp de acțiune al educatorului în sensul stimulării potențialului creativ este palierul **stării interne** a copilului; cum influențează starea sa internă comportamentul creativ, dacă starea sa internă poate fi influențată în sens benefic pentru susținerea comportamentului creativ – atmosfera activității educative etc.). Liniile, formele, construcțiile, texturile, culorile, coordonarea sau lipsa de coordonare a elementelor imaginii, forța/energia/viteza, direcția, poziția în spațiu a urmelor de pe suportul imaginii, sunt **modalitățile de exteriorizare a interiorității copilului** (un alt câmp de acțiune educativă este la nivelul **mijloacelor de expresie și al expresivității vizual-plastice**, palier foarte important în cea ce privește creativitatea artistică a cărei primă calitate este **expresivitatea**). Aceste desene vorbesc și despre obiectele desenate, a căror imagine sunt, dar și despre autorul desenului: ce obiecte, forme, fenomene l-au impresionat, ce însușiri, calități, detalii vizual-tactile a reținut din ce-a văzut; cât de sensibil, calm, tensionat, ingenios, reținut etc. era în momentul desenării, ce emoții, sentimente i-au trezit/indus tema/obiectele desenate; dar și despre mijloacele tehnice, materiale avute la dispoziție și despre calitatea manevrării acestora.

Desenul 19. Fetița a desenat în centrul spațiului plastic pe sora ei cu capul mare galben; ochii, nasul și gura sunt sugerate minimal; corpul are picioare, trunchi dar **lipsesc mâinile**. În schimb e prezentă iarba, florile și destul de discret, cerul albastru. Florile sunt reprezentate într-o simetrie bilaterală cu frunze verzi, petale albastre și pistile galbene. Cea mai mare forță, energie, apăsare se simte la liniile care configurează

părul, capul și corpul personajului central fără mâini. De ce fără mâini, sau ele se contopesc cu masa verde de hașuri a corpului? Frunzele sunt reprezentate simetric, la fel și picioarele iar florile sunt grupate două câte două de-o parte și de alta a personajului central; de ce ar lipsi brațele în această reprezentare structurată pe o schemă de simetrie bilaterală? În marea majoritate a cazurilor, mai ales de la 4 ani în sus, copiii desenează corpul uman cu toate cele patru membre (vezi **Alte desene făcute de copii de 4 – 5 ani**). Omisiunile din reprezentarea corpului uman (de cele mai multe ori inconștiente) sunt de regulă, legate de anumite experiențe/trăiri neplăcute sau sancționate de adulți. Ele au fost omise inconștient și sunt în legătură cu un anumit comportament, autoritar, poate agresiv în contrast cu blândețea florilor și a firelor de iarbă?

Surse exterioare ale imaginii plastice: forme de flori, petale, frunze, tulpini, fire de iarbă, cerul albastru, figura umană bine înfiptă în imagine, ochi, nas, gură, fața galbenă;

Surse interne ale imaginii plastice: forță, energie, preferință pentru spații deschise, naturale cu vegetație și cer albastru; frica de autoritatea și agresivitatea surorii? O anumită coordonare spațială a elementelor imaginii și preferința pentru structuri simetrice.

Subliniem faptul că atât sursele interne cât și cele externe ale imaginii analizate, sunt topite/contopite în ființa plastică a imaginii ele fiind transfigurate sub formă de linii curbe, drepte, zigzagate, verticale, orizontale, oblice, energice, delicate, șovăitoare, forme mai mult sau mai puțin iconice, deformate expresiv în virtutea unor stări/emoții/bucurii/frici, culori, pete etc. Cu alte cuvinte noi vedem în imagine semne pur plastice (linii, culori, forme, pete, puncte, texturi) și semne iconice (forme de case, oameni, flori etc.). Aceste semne plastice și iconice care configurează imaginea, pot fi citite, interpretate din diferite perspective: **psihologică** (accentul punându-se pe interioritatea imaginii), **plastică** (accentul punându-se pe ființa imaginii, pe elementele și mijloacele plastice, pe valoarea lor expresivă, pe problemele de compoziție), **semiotică** (accentul punându-se pe analiza tuturor semnelor prezente în imagine și pe contextul său (semne plastice, iconice, lingvistice) etc. (un alt câmp de acțiune a educației plastice benefic pentru comportamentul creativ este la nivelul **citirii/analizei, contemplării, destructurării** imaginii plastice).

Desenele A și B ilustrează tema **casa în care locuiesc**. În **desenul A** casa este văzută din afară, frontal și este plasată în centrul imaginii și este disproporționat de mare în raport cu blocul cu multe etaje din stânga (perspectivă afectivă); are două geamuri, trei coșuri prin care iese fum, un acoperiș/pod hașurat cu mare forță și cu niște scări în interior (fenomenul de transparentă) care duc la subsol sau pivniță (?) și ele accentuate. Mai sunt prezente în imagine mașini, semafoare, pavaj și câteva litere mari și simulări de scris. Atrage atenția prin forța/energia conținute în liniile/hașurile acoperișului pod și scările ce duc la subsol (experiențe legate de podul și subsolul casei – locuri obscure, misterioase, fascinante în felul lor?).

Surse exterioare ale imaginii plastice: forme de casă, bloc, mașini, geamuri, hornuri, fum, scări, pavaj, semafoare, litere.

Surse interne ale imaginii plastice: trăirea afectivă intensă legată de misterul podului și a pivniței, locuri obscure cu lucruri vechi, fascinante.

În **desenul B** copilul a reprezentat interiorul casei în care locuiește (un fel de hartă a camerelor, coridoarelor, balcoanelor, terasei, a unor mobile dar și a curții și grădinii). Copilul folosește o linie sensibilă, modulată și unele accente.

Surse exterioare ale imaginii plastice: forme de copaci, camere, mobilier, coridoare, terasă, pavaj, spații delimitate închise/semideschise; experiențe muzicale (în casă se face și se ascultă muzică).

Surse interne ale imaginii plastice: experiența spațiilor închise interiorizată și configurată într-o viziune labirintică a spațiului în care se mișcă și trăiește; preferința pentru spațiile relativ închise în care se simte bine și în siguranță (amintirea inconștientă a vieții intrauterine? sau o ușoară agorafobie?) și în care plutește, pășește și le explorează cu interes și plăcere? O muzicalitate calmă, armonioasă ca stare generală? De ce la aceeași temă, **casa în care locuiesc**, copii de aceeași vârstă, din aceeași grupă de la grădiniță răspund plastic în mod atât de diferit? Pentru că au **interiorități diferite, experiențe personale diferite?** (un alt câmp care poate fi exploatat de educația plastică în sens benefic pentru comportamentul creativ este **valorificarea experienței personale a fiecărui elev și a interiorității proprii** prin încurajarea încrederii în sine și conștientizarea/promovarea propriei personalități).

Desenul cu păsări. Este un exercițiu de modificare expresivă a unei forme tratată plastic în concordanță cu specificitatea stilistică a unor paradigme artistice (simbolică, impresionistă, dadaistă, cubistă, expresionistă, suprarealistă), realizat în cadrul seminarului de educație plastică de către o studentă de la secția grafică. Este evident un anumit profesionalism în mânăuirea mijloacelor de expresie plastică și cunoașterea paradigmatelor stilistice ale diferitelor curente artistice.

Surse exterioare ale imaginii plastice: forme de păsări, cioc, ochi, picioare, penaj (survenite din experiențe perceptive reale, tridimensionale sau din vizionare de imagini).

Surse interne ale imaginii plastice: sensibilitate plastică evidentă, muzeul imaginar, transpunere empatică în stări/trăiri specifice diferitelor curente/viziuni artistice.

Pot fi transpuse plastic imaginile unor lucruri reale, exterioare; ba mai mult, aceste realități exterioare (în cazul acesta o pasăre) pot fi transpuse plastic apelând la viziunea altor artiști (exteriorul interiorului acestora fiind interiorizat prin transpunere empatică). În cazul prezentat mai sus menționăm faptul că studenta a apelat, în momentul desenării păsării în diferite viziuni stilistice, la muzeul imaginar propriu (ea având interiorizate mai multe viziuni plastice asupra formei). Cu alte cuvinte exteriorul interiorului unor artiști plastici a fost interiorizat de studentă de-a lungul anilor și în momentul desenării a fost exteriorizat (un alt câmp de acțiune benefică a educației plastice în sensul stimulării comportamentului creativ este **câmpul imaginarii artistice** care poate fi explorat, cercetat, jucat, analizat, contemplat, fructificat).

Fotografia reprezentând un portret, este o parte din rezolvarea problemei privind modificarea expresivității formei cu ajutorul luminii dirijate (un alt câmp benefic pentru comportamentul creativ este **câmpul trucurilor artistice** care e un fel de poartă galactică de intrare în ireal, virtual sau imaginar). Fotografia surprinde imaginea frontală a unei tinere fete, cu camera la nivelul ochilor; portretul este un prim - plan. Lumina vine din partea dreaptă, obținându-se un contrast clarobscur care plasticizează portretul dându-i relief și un anumit mister, dramatism (lupta dintre lumină și întuneric).

Surse exterioare ale imaginii plastice: ființa reală nemișcată, lumina dirijată și efectul de clarobscur; caracteristicile aparatului de fotografiat digital.

Surse interne ale imaginii plastice: starea psihică a modelului, intenția autorului imaginii.

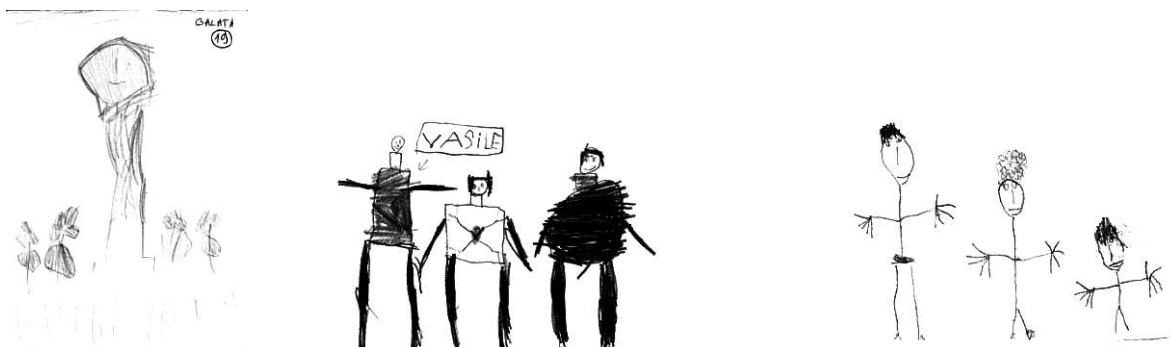
Ce relevanță are pentru profesorul de educație plastică această abordare a imaginii plastice din perspectiva interiorității și exteriorității sale? Mai cu seamă că am constatat că sursele externe și cele interne ale imaginii sunt contopite în ființa ei plastică. Credem că sunt mai multe aspecte benefice pentru educatorul de artă care decurg din această abordare a imaginii. În primul rând educatorul de artă poate sesiza trei tendințe generale în facerea imaginii:

- **tendința spre exterioritatea lumii vizibile**, un fel de extraversiune vizual-plastică (tendințe realiste, impresioniste, hiperrealiste);
- **tendința spre exacerbarea și sublimarea plastică a stărilor psihice spirituale proprii**, un fel de explorare introversivă (tendințe expresioniste, simbolice, suprarealiste, abstracte, conceptualiste);
- **tendința spre aspectele pur plastice în sine a imaginii** (decorativismul, orfismul, abstracționismul, estetismul, arta pentru artă, experimentalismul, aproape toate postmodernismele).

Aceste tendințe pot fi exploatate didactic în grădiniță, școala primară, în universitățile și liceele de artă, devenind adevărate strategii. Din aceste tendințe generale, comportamente, strategii analizate prin prisma interiorității și exteriorității imaginii, putem desprinde câteva câmpuri unde educația, prin strategii subtile, poate acționa în sens creativ:

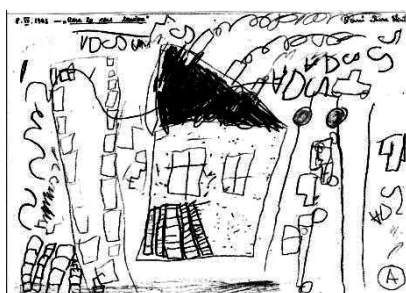
- a) **dezvoltarea sensibilității, antrenarea spiritului de observație și a concentrării atenției;**
- b) **starea internă** a copilului; cum influențează starea sa internă comportamentul creativ, dacă starea sa internă poate fi influențată în sens pozitiv/benefic pentru susținerea comportamentului creativ – atmosfera activității educative etc.;

- c) nivelul **mijloacelor de expresie** și al **expresivității vizual-plastice**, palier foarte important în cea ce privește creativitatea artistică a cărei primă calitate este **expresivitatea**;
- d) nivelul **citirii/analizei, contemplării, destructurării** imaginii plastice;
- e) **valorificarea experienței personale a fiecărui elev și a interiorității proprii** prin încurajarea încrederii în sine, a spontaneității și conștientizarea/promovarea propriei personalități;
- f) **câmpul imaginarului (cultural, mitic, arhetipal, colectiv, artistic)** care poate fi explorat, cercetat, jucat, analizat, contemplat, fructificat;
- g) **câmpul trucurilor artistice (în special vizual-plastice)** care e un fel de poartă galactică de intrare în ireal, virtual sau imaginar și modalitatea principală de manipulare prin imagine.

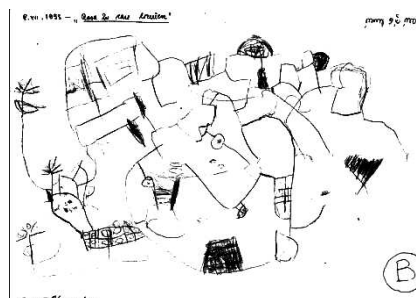

Sora mea

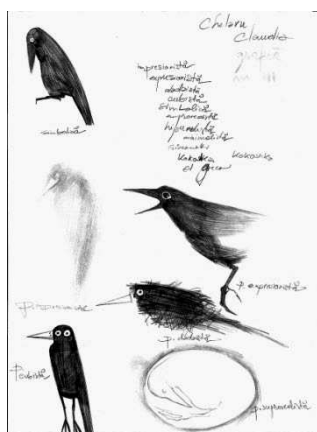
Alte desene făcute de copii de 4 – 5 ani

Casa în care locuiesc

Casa în care locuiesc

Desenul cu păsări

Portret

Concluzii

Interioritatea și exterioritatea acestor desene, demonstrează abundența resurselor de imaginație plastică existente în fiecare copil obișnuit, până când **lipsa de încurajare, instruirea nepotrivită și un**

mediu defavorabil le anihilează la toți cu excepția câtorva norocoși. Acești factori nefavorabili, care obturează dezvoltarea și afirmarea propriei personalități a tuturor copiilor, pot fi, uneori, **familia, școala, educatoarea, învățătorul, profesorul, comunitatea, și întotdeauna societatea nedemocratică**. „Ca și medicul, preotul sau artistul ori cărturarul, educatorul nu poate fi un simplu funcționar, ci un om care știe că are o **vocație** și o **misiune**. Pentru el, **Adevărul, Binele, Frumosul** ori **Libertatea și Solidaritatea** chiar trebuie să existe” (Liviu Antonesei). **Pentru el toți copiii sunt la fel și diferiți în același timp; pe toți trebuie să-i ajute să-și dezvolte propria personalitate dar în feluri diferite, în funcție și de unicitatea fiecăruia. Fiecare copil are o interioritate a sa proprie, unică, dar toți trebuie să trăiască și într-o exterioritate comună tuturor. Ba mai mult, interioritatea proprie trebuie armonizată cu exterioritatea comună și cu interioritatea celorlalți, și asta se realizează, cu precădere, prin intermediul culturii, artei și religiei. O societate nu poate fi democratică și armonioasă fără accesul real al cetățenilor ei la cultură, artă și religie.**

Bibliografie

1. Antonesei L. *Paideia. Fundamentele culturale ale educației*. Iași: Editura Polirom, 1996.
2. Arnheim R. *Arta și percepția vizuală*. București: Editura Meridiane, 1979.
3. Cioca V. *Imaginea și creativitatea vizual-plastică*. Cluj: Editura Limes, 2007.
4. Eco U. *Limitele interpretării*. Editura Pontica, 1996.
5. Merleau Ponty M. *Fenomenologia percepției*. Oradea: Editura Aion, 1999.
6. Merleau Ponty M. *Ochiul și spiritul*. Cluj: Editura Casa Cărții de Știință, 1999.
7. Preda V. *Explorarea vizuală. Cercetări fundamentale și aplicative*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.
8. Wallon Ph., Cambier A., Engelhart D. *Psihologia desenului la copil*. București: Editura Trei, 2008.
9. Wunenburger J.-J. *Filosofia imaginilor*. Iași: Editura Polirom, 2004.